

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

29.08. 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ

Уровень основной образовательной программы – магистратура.

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения
53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное
искусство.

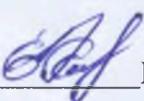
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля
1	1	144/4	34	18	16	110	Зачет
Всего		144/4	34	18	16	110	Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал Е.А.Капичина, док.филос.наук, профессор кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 29.08. 2019 г. Зав. кафедрой Е.Я.Михалева

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратуры) и адресована магистрам (I семестр) направлений подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистров и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов для очной формы обучения, семинарские занятия - 16 часов для очной формы обучения, самостоятельная работа - 110 часов для очной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры» является формирование у магистров научно-исследовательских способностей анализа и оценки музыкальной культуры, понимания современных проблем музыкальной эстетики, умений будущих специалистов-музыкантов самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, разбираться в основных тенденциях развития музыкальной культуры.

Задачи дисциплины:

- исследовать основные закономерности философско-эстетического анализа музыкальной культуры;
- изучить ключевые художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры в контексте их исторического формирования и решения;
- осуществить сравнительных анализ проблем классической и современной музыкальной культуры;
- сформировать способности научно-исследовательской работы студента-магистранта.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры» относится к вариативной части ООП ГОС ВО (уровень магистратуры). Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «Мировая литература», «Музыкальная литература», «Теория музыки», «Философия», «Этика эстетика», «Исполнительская интерпретация», «История мировой музыкальной культуры», «Музыкальная критика», «Музыкальная эстетика», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной, они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры».

Изучение дисциплины «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры» способствует успешному овладению магистрами дисциплины философско-эстетического и культурологического цикла, как «Теоретические проблемы музыки XX ст.».

«Современные тенденции исполнительской интерпретации», «Научно-музыковедческое мастерство» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОК-2	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ОК-3	самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОК-6	аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости изменять научный и научный производственный профиль своей профессиональной деятельности
ОПК-3	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-2	мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду

В результате изучения дисциплины «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры» студенты должны **знать**:

- теоретические основы классической и современной музыкальной культуры; музыкальные направления и стили в сфере современного музыкального искусства;
- особенности выразительных средств и художественного языка современной музыки;
- музыкальную литературу всех жанров, включая выдающиеся произведения оперной, симфонической, хоровой, инструментальной музыки;
- принципы музыкально-теоретического, исполнительского анализа художественно-эстетической культуры.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

характеризовать:

- эволюцию и историю научной мысли по художественно-эстетическим проблемам музыкальной культуры;
- специфику эстетических и художественных процессов в музыкальном искусстве и культуре;
- конкретные проблемы музыкального языка, формообразования, интерпретации, восприятия музыки в контексте современной эстетической теории музыки;

анализировать:

- современную научную литературу по музыковедению и музыкальной эстетике,
- творчество ведущих современных композиторов и теоретиков;

- особенности интерпретации проблем музыкального языка, формообразования, музыкального текста, восприятия музыки различными теоретическими школами и научно-исследовательскими направлениями.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
		л	с	с.р.
1	2	3	4	5
Тема 1. Введение в курс: Ключевые проблемы музыкальной эстетики	22	2	2	18
Тема 2. Проблемы музыкального языка	26	4	4	18
Тема 3. Проблема музыкального формообразования в философско-эстетическом понимании	14	4	2	18
Тема 4. Проблемы музыкального текста	22	2	2	18
Тема 5. Проблема музыкальной интерпретации и музыкального семиозиса	28	4	4	20
Тема 6. Проблема музыкального восприятия	22	2	2	18
ВСЕГО часов по дисциплине	144	18	16	110

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Ключевые проблемы музыкальной эстетики. Проблемное поле музыкальной эстетики. Философия музыки и ее значение. Философско-эстетические основания анализа музыкальной культуры. Проблема классификации в музыкальной культуре.

Тема 2. Проблемы музыкального языка (4 часа). Музыкальный язык и его элементы. Эволюция и генезис музыкального языка как эстетическая проблема. Этапы формирования музыкального языка композиторской музыки: эпоха *Ars antiqua* или готического контрапункта (XII — XIII век), эпоха *Ars nova* (XIV в.) или мензурального контрапункта, эпоха эвфонического контрапункта XV в., эпоха тональной музыки или картезианского субъективизма XVII в., эпоха симфонической музыки или трансцендентального субъективизма XVIII – XIX вв., эпоха крушения тональной системы и принципа линейности - начало XX в., постмодерн как эпоха разрушения идеи текста, произведения и автора – конец XX в.- начало XXI в.

Тема 3. Проблема музыкального формообразования в философско-эстетическом понимании (4 часа). Музыкальная форма в музыковедении и музыкальной эстетике (И.Способин, В.Холопова, Г. Григорьева, С.Шип). Музыкальное формообразование как способ музыкального мышления. Проблема музыкального мышления в современной философско-эстетической теории: концепции Ю.Холопова, В.Мартынова и М.Бонфельда. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке первой волны Авангарда. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке второй волны Авангарда. Специфика музыкального формообразования в современных практиках популярно-развлекательной музыки.

Тема 4. Проблемы музыкального текста. Понятие текста и произведения в философско-эстетических теориях: М. М. Бахтина, Ролана Барта, Умберто Эко, Специфика музыкального текста и музыкального произведения. Концепции: М.Г. Арановского, М. Бонфельда, А. Соколова, В.К.Суханцевой.

Тема 5. Проблема музыкальной интерпретации и музыкального семиозиса (4 часа). Интерпретация и понимание как герменевтические проблемы. Специфика музыкальной интерпретации. Семиозис как философско-эстетическое понятие. Музыкальный семиозис современных текстов.

Тема 6. Проблема музыкального восприятия. Восприятие как категория эстетики. Музыкальное восприятие и его этапы. Феноменолого-герменевтическая методология анализа музыкального восприятия. Музыкальное восприятие и музыкальное отношение.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде анализа первоисточников, работы с литературой, подготовки реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1: Введение в курс: Ключевые проблемы музыкальной эстетики

1. Проблемное поле музыкальной эстетики
2. Философия музыки и ее значение
3. Философско-эстетические основания анализа музыкальной культуры
4. Проблема классификации в музыкальной культуре. Основные подходы.

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Мартынов В. Зона Opus Posth или рождение новой реальности / В. Мартынов. – М.: Издательство: Классика – XXI, 2008. – 288 с.
2. Мартынов В. Конец времени композиторов / В. Мартынов; [послел. Т. Чередниченко]. – М.: Русский путь, 2002. – 296 с.

Литература: [[3 – С. 11 – 14](#); [5 – С. 35 – 125](#); [15 – С. 5 – 20](#); [12 – С. 34 – 189](#); [13 – С. 71 – 86](#)].

Тема 2. Проблемы музыкального языка (4 часа)

Занятие 1

1. Музыкальный язык и его элементы.
2. Эволюция и генезис музыкального языка как эстетическая проблема.
3. Этапы формирования музыкального языка композиторской музыки:
  - эпоха Ars antiqua или готического контрапункта (XII — XIII век),
  - эпоха Ars nova (XIV в.) или мензурального контрапункта,
  - эпоха эвфонического контрапункта XV в.,

Занятие 2

1. Этапы формирования музыкального языка композиторской музыки:
  - эпоха тональной музыки или картезианского субъективизма XVII в.,
  - эпоха симфонической музыки или трансцендентального субъективизма XVIII – XIX вв.,
2. Специфические особенности музыкального языка XX-XXI века:
  - эпоха крушения тональной системы и принципа линейности - начало XX в.,
  - постмодерн как эпоха разрушения идеи текста, произведения и автора – конец XX в.- начало XXI в.

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Мартынов В. Зона Opus Posth или рождение новой реальности / В. Мартынов. – М.: Издательство: Классика – XXI, 2008. – 288 с.
2. Мартынов В. Конец времени композиторов / В. Мартынов; [послесл. Т. Чередниченко]. – М.: Русский путь, 2002. – 296 с.
3. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры. Курс лекций. В 2-х томах / Т. В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994.
Т. 1. – Вып. 1. – 1994. – 173 с.
4. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры. Курс лекций. В 2-х томах / Т. В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994.
Т. 2. – Вып. 2. – 1994. – 109 с.

Литература: [[11](#) – С. 26 – 241; [12](#) – С. 245 – 283; [13](#) – С. 55 – 90].

Тема 3. Проблема музыкального формообразования в философско-эстетическом понимании (4 часа)

Занятие 1

1. Музыкальная форма в музыковедении и музыкальной эстетике (И.Способин, В.Холопова, Г. Григорьева, С.Шип).
2. Музыкальное формообразование как способ музыкального мышления.
3. Проблема музыкального мышления в современной философско-эстетической теории: концепции Ю.Холопова, В.Мартынова и М.Бонфельда.

Занятие 2

1. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке первой волны Авангарда.
2. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке второй волны Авангарда
3. Специфика музыкального формообразования в современных практиках популярно-развлекательной музыки

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – Л. : Музыка , 1971 . – 376 с.
2. Григорьева Г. В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 175 с.
3. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд., испр.— СПб.: Издательство «Лань», 2001. — 496 с.

Литература: [[2](#) – С. 21 – 100, 104 – 164; [6](#) – С. 10 – 174; [16](#) – С. 44 – 59, 114 –142; [17](#) – С. 3– 45, 445– 483].

Тема 4. Проблемы музыкального текста

1. Понятие текста и произведения в философско-эстетических теориях:
  - М. М. Бахтина
  - Ролан Барта
  - Умберто Эко
2. Специфика музыкального текста и музыкального произведения.
3. Концепции:
  - М.Г. Арановского
  - М. Бонфельда
  - А. Соколова

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Суханцева В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки : Монография. – К.: Факт, 2000. – 176 с.

2. Арановский М. Музыкальный текст: структура и свойства. – М.: «Композитор», 1998. – 343 с.
3. Денисов А. Интертекстуальные взаимодействия в музыке второй половины XX века – тенденции и перспективы // Израиль XXI. – № 47. – 2014. – URL: http://21israel-music.net/Intertextualnost_XX.htm

Литература: [16 – С. 53 – 113].

Тема 5. Проблема музыкальной интерпретации и музыкального семиозиса (4 часа)

Занятие 1

1. и понимание как герменевтические проблемы
2. Специфика музыкальной интерпретации

Занятие 2

1. Семиозис как философско-эстетическое понятие
2. Музыкальный семиозис современных текстов

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Денисов А. Интертекстуальные взаимодействия в музыке второй половины XX века – тенденции и перспективы // Израиль XXI. – № 47. – 2014. – URL: http://21israel-music.net/Intertextualnost_XX.htm
2. Савенко С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство интерпретации. Нижний Новгород, 2006. – С. 318 – 332. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3493>
3. Саввина Л. В. Звукоорганизация XX века как объект семиотики: монография. – Астрахань: Издательство ОГОУ ДПО «АИПК», 2009. – 321 с.

Литература: [1 – С. 42 – 77; 9 – С. 3– 102; 16 – С. 69 – 96].

Тема 6. Проблема музыкального восприятия

1. Восприятие как категория эстетики
2. Музыкальное восприятие и его этапы
3. Феноменолого-герменевтическая методология анализа музыкального восприятия
4. Музыкальное восприятие и музыкальное отношение

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Адорно Т. В. Избранное: социология музыки. – М.: СПб, 1998. – 445 с.
2. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия; [ред. Л. В. Арсеньева; пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина]. – С.-Петербург: «Ювента» «Наука», 1999. – 606 с.

Литература: [1 – С. 42 – 77; 9 – С. 3– 102; 14 – С. 261 – 468].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Музыкальная эстетика и философия музыки о художественно-эстетическом процессе в музыкальной культуре.
2. Музыкальный язык и его элементы.
3. Эволюция и генезис музыкального языка как эстетическая проблема.
4. Этапы формирования музыкального языка композиторской музыки.
5. Эпоха *ars antiqua* или готического контрапункта (XII — XIII век).
6. Эпоха *ars nova* (XIV в.) Или мензурального контрапункта
7. Эпоха эфонического контрапункта XV в.
8. Музыкальная форма в музыковедении и музыкальной эстетике (И.Способин, В.Холопова, Г. Григорьева, С.Шип).
9. Музыкальное формообразование как способ музыкального мышления.
10. Проблема музыкального мышления в современной философско-эстетической теории: концепции Ю.Холопова, В.Мартынова и М.Бонфельда.
11. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке первой волны Авангарда.
12. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке второй волны Авангарда
13. Специфика музыкального формообразования в современных практиках популярно-развлекательной музыки
14. Понятие текста и произведения в философско-эстетической теории: М. М. Бахтина.
15. Понятие текста и произведения в философско-эстетической теории: Ролан Барта.
16. Понятие текста и произведения в философско-эстетической теории: Умберто Эко.
17. Специфика музыкального текста и музыкального произведения в концепции М.Г. Арановского.
18. Специфика музыкального текста и музыкального произведения в концепции М. Бонфельда.
19. Специфика музыкального текста и музыкального произведения в концепции А. Соколова.
20. Интерпретация и понимание как герменевтические проблемы.
21. Специфика музыкальной интерпретации.
22. Семиозис как философско-эстетическое понятие.
23. Музыкальный семиозис современных текстов.
24. Восприятие как категория эстетики.
25. Музыкальное восприятие и его этапы.
26. Феноменолого-герменевтическая методология анализа музыкального восприятия.
27. Музыкальное восприятие и музыкальное отношение.

7.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предполагает собеседование по 1-3 теоретическим вопросам

1. Дать определение музыкальной эстетики, назвать ведущих теоретиков.
2. Философия музыки: определение и история становления.
3. Проблема классификации периодов в истории музыкальной культуры. Основные подходы.
4. Музыкальный язык и его элементы.
5. Эволюция и генезис музыкального языка как эстетическая проблема.
6. Этапы формирования музыкального языка композиторской музыки: эпоха *Ars antiqua* или готического контрапункта (XII — XIII век), эпоха *Ars nova* (XIV в.) или мензурального контрапункта, эпоха эвфонического контрапункта XV в..
7. Этапы формирования музыкального языка композиторской музыки: эпоха тональной музыки или картезианского субъективизма XVII в., эпоха симфонической музыки или трансцендентального субъективизма XVIII – XIX вв.
8. Специфические особенности музыкального языка XX-XXI века: эпоха крушения тональной системы и принципа линейности - начало XX в., постмодерн как эпоха разрушения идеи текста, произведения и автора – конец XX в.- начало XXI в.
9. Музыкальная форма в музыковедении и музыкальной эстетике (И.Способин, В.Холопова, Г. Григорьева, С.Шип).
10. Проблема музыкального мышления в современной философско-эстетической теории: концепции Ю.Холопова, В.Мартынова и М.Бонфельда.
11. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке Авангарда.
12. Специфика музыкального формообразования в современных практиках популярно-развлекательной музыки.
13. Понятие текста и произведения в философско-эстетических теориях: М. М. Бахтина, Ролана Барта, Умберто Эко.
14. Специфика музыкального текста и музыкального произведения в теоретических концепциях М.Г. Арановского, М. Бонфельда, А. Соколова.
15. Музыкальная герменевтика: интерпретация и понимание как герменевтические проблемы.
16. Специфика музыкальной интерпретации.
17. Семиозис как философско-эстетическое понятие. Музыкальный семиозис современных текстов.
18. Восприятие как категория эстетики.
19. Музыкальное восприятие и его этапы.
20. Феноменолого-герменевтическая методология анализа музыкального восприятия
21. Музыкальное восприятие и музыкальное отношение.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предполагает письменный анализ книги или электронного издания.

Нужно кратко изложить структуру книги, основные проблемы, выделить ключевые понятия, периоды в становлении теоретической концепции того или иного автора.

Оформить все в виде реферата с иллюстрациями (или с презентацией) или со схемами и другими структурными элементами, раскрывающими кратко суть книги.

1. Адорно Т. В. Избранное: социология музыки. – М.: СПб, 1998. – 445 с.
2. Арановский М. Музыкальный текст: структура и свойства. – М.: «Композитор», 1998. – 343 с.

3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – Л. : Музыка , 1971 . – 376 с.
4. Барт Р. От произведения к тексту // Вопросы литературы. – 1988. – № 11. – С 125–132. – URL: <http://sv-scena.ru/Buki/Estyetyka-i-tyeoriya-iskusstva-XX-vyeka-KHryestomatiya.64.html>
5. Григорьева Г. В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 175 с.
6. Денисов А. Интертекстуальные взаимодействия в музыке второй половины XX века – тенденции и перспективы // Израиль XXI. – № 47. – 2014. – URL: http://21israel-music.net/Intertextualnost_XX.htm
7. Мартынов В. Зона Opus Posth или рождение новой реальности / В. Мартынов. – М.: Издательство: Классика – XXI, 2008. – 288 с.
8. Мартынов В. Конец времени композиторов / В. Мартынов; [послел. Т. Чередниченко]. – М.: Русский путь, 2002. – 296 с.
9. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия; [ред. Л. В. Арсеньева; пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина]. – С.-Петербург: «Ювента» «Наука», 1999. – 606 с.
10. Савенко С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство интерпретации. Нижний Новгород, 2006. – С. 318 – 332. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3493>
Т. 1.-2 – Вып. 1.– 1994. – 173 с.; 109 с.
11. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд., испр.— СПб.: Издательство «Лань», 2001. — 496 с.
12. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры. Курс лекций. В 2-х томах / Т. В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы IT – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Адорно, Т. В. Избранное: Социология музыки / Т. В. Адорно. – М. : Университетская книга, 1998. – 445 с.](#)
2. [Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2 / Б. В. Асафьев. – Л. : Музгиз, 1971. – 376 с.](#)
3. [Борев, Ю. Б. Эстетика: учебник / Ю. Б. Борев. – М. : Высшая школа, 2002. – 511 с.](#)
4. [Боффи, Г. Большая энциклопедия музыки / Гвидо Боффи – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 412 с.](#)
5. [Бычков, В. В. Эстетика: учебник / В. В. Бычков. – М. : КНОРУС, 2012. – 528 с.](#)
6. [Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века / Г. В. Григорьева. – М. : ВЛАДОС, 2004. — 175 с.](#)
7. [Денисов, Э. Музыка XX века : А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др. / А. В. Денисов. — СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2006. — 112 с. — \(Композиторы. Очерки жизни и творчества\).](#)
8. [Друскин, М. О западно-европейской музыке XX века / М. Друскин. – М. : Советский композитор, 1973. – 272 с.](#)
9. [Житомирский, Д. В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева, К. Г. Мяло. – М. : Музыка, 1989. – 300 с.](#)
10. [Зарубежная музыка 20 века : материалы и документы / под ред. И. В. Нестьева. — М. : Музыка, 1975. — 255 с.](#)
11. [Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М. : Музыка, 1976. – 367 с.](#)
12. [Мартынов, В. Зона Opus Posth или Рождение новой реальности / В. Мартынов. – М. : Классика – XXI, 2008. – 288 с.](#)
13. [Мартынов, В. Конец времени композиторов / В. Мартынов. – М. : Русский путь, 2002. – 296 с.](#)
14. [Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. – СПб. : Ювента, 1999. – 604 с.](#)
15. [Никитич, Л. А. Эстетика: учебник для вузов / Л. А. Никитич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с. - \(Gogito ergo sum\).](#)
16. [Соколов, А. Введение в музыкальную композицию 20 века / А. Соколов. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 231 с](#)
17. [Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие / В. Н. Холопова. - 2-е изд., испр.— СПб. : Лань, 2001. — 496 с.](#)
18. [Чередниченко, Т. В. Музыка в истории культуры : курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством / Т. В. Чередниченко. – М. : Аллегро-Пресс, 1994. – 221 с.](#)

Дополнительная литература:

19. [Бахтин, М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.](#)
20. [Бахтин, М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. Бахтин. – М., 1990. – 272 с.](#)
21. [Белый, А. Ритм как диалектика и «Медный всадник» / А. Белый. – М. : Федерация, 1929. – 280 с.](#)

22. [Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М. : Искусство, 1991. – 367 с. – \(История эстетики в памятниках и документах\).](#)
23. [Гуссерль, Э. Картезианские размышления / Э. Гуссерль. – М. : Наука, 2006. – 124 с.](#)
24. Денисов, Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. – М. : Советский композитор, 1986. – 207 с.
25. [Екимовский, В. Оливье Мессиа́н : жизнь и творчество / В. Екимовский. – М. : Советский композитор, 1987. – 304 с.](#)
26. [Ингарден, Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден. — М. : Иностранная литература, 1962. — 574 с.](#)
27. [Капичина, Е. А. Философия музыки : от языка - к восприятию : монография / Е. А. Капичина. — Луганск : ГОУ ЛНР им. М. Матусовского, 2018. — 360 с.](#)
28. [Ксенакис, Я. Формализованная музыка. Новые формальные принципы музыкальной композиции / Я. Ксенакис. – СПб., 2008. – 123 с.](#)
29. Кюрегян, Т. С. Музыкальная форма. Теория современной композиции / Т. С. Кюрегян; отв. ред. В. Ценова. - М., 2005. – 616 с.
30. [Лосев, А. Ф. Музыка как предмет логики / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1995. – 388 с.](#)
31. [Лосев, А. Ф. Форма – Стиль – Выражение / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1995. – 625 с.](#)
32. [Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Т. 1 : Ранняя классика / А. Ф. Лосев. — М. : АСТ, 2000. — 624 с.](#)
33. [Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин. – М. : Политиздат, 1992. – 543 с.](#)
34. [Сохор, А. Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. — М. : Сов. композитор, 1975. — 200 с.](#)
35. [Способин, И. В. Музыкальная форма: учебник / И. В. Способин. – М. : Музыка, 1984. – 400 с.](#)
36. [Суханцева, В. К. Категория времени в музыкальной культуре / В. К. Суханцева. – К. : Лыбидь, 1990. – 184 с.](#)
37. [Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки : монография / В. К. Суханцева. – К. : Факт, 2000. – 176 с.](#)
38. [Ткаченко, Г. А. Космос, музыка, ритуал. Миф и эстетика в «Люйши Чуньцю» : монография. – М. : Наука, 1990. – 283 с.](#)
39. [Фомина, З. В. Философия музыки: учеб. пособие / З. В. Фомина. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2011. – 208 с.](#)
40. [Холопов, Ю. Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления / Ю. Н. Холопов // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. – М. : Сов. композитор, 1982. – С. 52 – 104.](#)
41. [Цареградская, Т. В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиа́на / Т. В. Цареградская. — М. : Классика XXI, 2002. — 376 с.](#)
42. [Чередниченко, Т. В. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи / Т. В. Чередниченко. – М. : Новое музыкальное обозрение, 2002. – 584 с.](#)
43. Чухров, К. От серии к расширяющейся вселенной / К. Чухров // Булез П. Ориентеры I. Избранные статьи. – М. : Логос-альтера, 2004 – С. 7–36.
44. [Шип, С. В. Музична форма від звуку до стилю: навч. посіб. / С. В. Шип. – К. : Заповіт, 1998. – 368 с.](#)
45. [Шутко Д. В. Французская спектральная музыка 1970 – 1980-х годов \(Теоретические основы музыкального языка\): диссертационная работа. / Д. В. Шутко. – СПб. : РГБ ОД, 2004. – 181 с.](#)

Интернет-источники:

46. Артемьев Э. Заметки об электронной музыке – URL: <http://www.electroshock.ru/records/articles/elmusic/index.html>
47. Барт Р. От произведения к тексту // Вопросы литературы. – 1988. – № 11. – С 125–132. – URL: <https://studfiles.net/preview/6808204/>
48. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3426>
49. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. – Вологда: Русь, 1999. – 508 с. – URL: <http://www.booksite.ru/fulltext/bon/fel/bonfeld/01.htm>
50. Валерий Выжутович. В. Мартынов. На последней ноте. Время композиторов прошло. // Российская газета RG.RU. /. – URL: 07.06.2013. – <http://www.rg.ru/2013/06/07/martynov.html>
51. Граммофон-плуг использует поле вместо винила //MEMBRANA. – URL: <http://www.membrana.ru/particle/1459>
52. Денисов А. Интертекстуальные взаимодействия в музыке второй половины XX века – тенденции и перспективы // Израиль XXI. – № 47. – 2014. – URL: https://web.archive.org/web/20160903150353/http://www.21israel-music.com/Intertextualnost_XX.htm
53. Джон Кейдж - Валерия Ценова. Пересекающиеся слои, или мир как аквариум // Израиль XXI. – 2007. – № 3. – URL: <https://web.archive.org/web/20160805114132/http://21israel-music.com/Cage.htm>
54. Егорова О. К проблеме музыкального гипертекста // Израиль XXI. - № 4. – 2007. – URL: <https://web.archive.org/web/20160903160029/http://www.21israel-music.com/Gipertext.htm>
55. Крейнина Ю. Малер и Клее: о динамичной форме в музыке и изобразительном искусстве // Израиль XXI. – 2010. – № 23. – URL: https://web.archive.org/web/20160809114749/http://21israel-music.com/Mahler_Klee.htm
56. Лямкина Н. В., Мякин Т. Г. Аристид Квинтилиан О музыке, II 1–5. // ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφское антиковедение и классическая традиция. Античная музыка. Т. 6. - Вып. 1. Изд-во: «Центр изучения древней философии и классической традиции». –Новосибирский гос. ун-т. – 2012. –URL: <http://www.nsu.ru/classics/schole/6/6-1-aristid.pdf>
57. Минимализм и репетитивная техника [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://fundamental.net/2011/09/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/>
58. Окунева Е. Организация ритмических структур в II canto sospeso Ноно: Вопросы анализа [Электронный ресурс] / Е. Окунева // Израиль XXI. – 2012. –№ 34. – URL: https://web.archive.org/web/20140817225039/http://www.21israel-music.com/Luigi_Nono2.htm
59. Осадчая О. Четыре ритмических этюда О. Мессиана: к проблеме музыкальной кристаллографии // Израиль XXI. – 2009. – № 17. – URL: <https://web.archive.org/web/20160805174630/http://21israel-music.com/Messiaen.htm>
60. Переверзева М. В. Хэппенинги Джона Кейджа // Outsider abstract journal, 2006. / <http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&xtid=114>.
61. Переверзева М. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы [Электронный ресурс] / М. Переверзева // Израиль XXI. – 2009. – № 18. – URL: https://web.archive.org/web/20160902164552/http://www.21israel-music.com/Cage_number.htm

62. Переверзева Марина Викторовна. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика : жизнь, творчество, эстетика [Электронный ресурс] / М. Переверзева : Дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 Москва, 2005, 272 с. РГБ ОД. – Режим доступа: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/199947.html>
63. Петров В. О. Акционизм Джона Кейджа: основные формы и специфика их воплощения // Культура и искусство. – 2014. – № 4. С. 444-456. http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=-30706
64. Райс М. Сонористика. Статичные однотембровые кластеры и полосы / Функциональность в музыке тембров // Израиль XXI. – 2008. – № 12. – URL: <https://web.archive.org/web/20160903153239/http://www.21israel-music.com/Timbres.htm>
65. Савенко С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство интерпретации. Нижний Новгород, 2006. – С. 318 – 332. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3493>
Т. 1.-2 – Вып. 1.– 1994. – 173 с.; 109 с.
66. Салеев, В.А. Эстетика : краткий курс / В.А. Салеев. – Минск, 2012. .- Режим доступа: http://texts.news/estetika_1599/osnovyi-estetiki-ucheb.html
67. Холопов Ю. Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века. – URL: <http://www.kholopov.ru/prdgm.html#fn22>
68. Электронная гуманитарная библиотека: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.gumfak.ru/>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.